

CAMILO
PACHÓN
PORTAFOLIO 2024

Soy Camilo Pachón, un artista colombiano, y desde que vivo entre Alemania y Colombia, me di cuenta de que para que la gente entienda lo que hago, primero necesito explicar qué me define. Soy un monstruo latino, un producto de la colonización; mi identidad se compone, como la cumbia, de raíces indígenas, negras e hispanas. Creo y vivo la relación espiritual entre los seres humanos y la tierra, enraizada en la cosmovisión de los pueblos andinos. Vivo atravesado por el tambor, el baile y alma negra de los pueblos del caribe colombiano, y me comunico desde el lenguaje que la sangre hispana aportó a la mezcla conectando lo que soy con el sistema mundo occidental.

Por suerte, soy artista, y transito libre y enmascarado sobre los límites de la piel. Soy un Coyote Espiritual* trabajando en lfronteras del Darién cultural**.

Mi obra explora los procesos colectivos y la máscara como tecnologías ancestrales, como vehículos de desaparición del yo, y como entes transformadores de sus contextos, capaces de deconstruir todas las posibles dimensiones de la realidad, permitiéndonos imaginar nuevos mundos y establecer conexiones profundas con nuestro interior, con las personas y los ecosistemas que nos rodean. Creo acciones, personajes, objetos y procesos comunitarios que podrían ser comunes en otra dimensión, pero que en esta contradicen las narrativas hegemónicas de lo real.

Me interesa la máscara como ritual, como vehículo de desaparición del yo, como ente transformador de sus contextos, como viaje a la muerte y regreso triunfal, como fantasma, como espíritu. Es esta una ventana que nos comunica con nuestros ancestros, que nos revela nuestras tradiciones, que nos acerca a lo primitivo y a los valores simples de la existencia. La máscara es un espíritu inmortal, un guía, un guardián, un puente entre el pasado y el futuro, entre la naturaleza y el hombre, entre la vida y la muerte. La máscara es un ser sagrado que hace parte de las decisiones más importantes, está en las siembras, en los nacimientos, en los pasos importantes de la vida y nos acompaña en la muerte.

*Coloquialmente, el Coyote es una persona que contrabandea inmigrantes a través de la frontera entre México y Estados Unidos.

**El Tapón del Darién es una selva impenetrable en la frontera entre Colombia y Panamá, uno de los lugares más diversos del mundo y, al mismo tiempo, una de las rutas migratorias más peligrosas del planeta.

Como muy pocas prácticas humanas tradicionales, ha sobrevivido a la colonia, a los saqueos, a la modernidad, a la globalización cultural y esta presente en casi todo el mundo hasta nuestros tiempos. La máscara es un ente espiritual que incide, política, social y culturalmente, es un ídolo, un ser deseado un ente que elimina por completo al sujeto y lo sobrepasa. Desde hec 10 años me he dedicado a investigar teorica y empíricamente los poderes ancestrales de la transformación y la desaparición mediante la máscaras. He recorrido las calles de comunidades rurales en Colombia, Mexico, Ghana, Suiza y Alemania explorando las distintas dimensiones, que transitan comunidades enmascaradas. Y puedo afirmas por voz propia el poder sanador de sus practicas enmascaradas.

Desde ahí, propongo reflexiones sobre los temas sensibles, los futuros utópicos, la relación entre cuerpo, tecnología y naturaleza, la identidad, la espiritualidad, la sexualidad, la libertad; con el firme objetivo de contrarrestar la evolución del pensamiento colonial, dentro y fuera del mundo de las artes.

MÁS ALLÁ DEL DISFRAZ

Un acercamiento al espíritu del carnaval .

Estos son algunos de los personajes míticos que habitan las calles de Barranquilla en épocas de carnaval, seres efímeros que con sus movimientos y bailes cargan las festividades con una energía espiritual.

Como espíritus aparecen en las calles sin ningún rastro de quien los encarna, eliminando por completo la humanidad del que los recrea y generando un nuevo ser que habita entre el hombre y la máscara.

Tres meses dura la fabricación del traje y seis días su existencia. Miguel su creador, a manera de ritual, quema su personaje con el sonido de los últimos tambores para liberarse de su trance...
para volver al mundo real.

Nunca más se le volverá a ver.

Ser Blanco (detalle)
Carnaval de Barranquilla
Impresión Giclée
96 X 66 cm

Coyongos
Carnaval de Barranquilla
Impresión Giclée
50 x 74 cm
3/9
2014

Izquierda:
Leopardo
Carnaval de Barranquilla
Impresión Giclée
50 x 74 cm
2 / 9
2014

El Descabezado
Carnaval de Barranquilla
Impresión Giclée
96 X 66 cm
4/9

Loro
Carnaval de Barranquilla
Impresión Giclée
50 x 74 cm
2/9

2014

Izquierda:

Lobo
Carnaval de Barranquilla
Impresión Giclée
50 x 74 cm
4/9

2014

MANADAS

Esta serie de fotografías hace énfasis en el empoderamiento simbólico que, a través del arte y la cultura, los miembros de las comparsas El Burro Corcoveón y los Cerditos Chaplin de Galapla Atlántico, han elegido para proteger y promover los valores y las tradiciones culturales de carnaval rural en sus comunidades.

La influencia del carnaval de Río de Janeiro y su culto mediático a la imagen, el brillo, los cuerpos perfectos y las bellezas decoradas, ha generado una proliferación de comparsas de fantasía en el carnaval de Barranquilla que emulan los trajes brasileños y están desplazando las prácticas tradicionales de los pueblos del atlántico.

El paisaje desolado es una metáfora de su ecosistema cultural y refleja el olvido y la presión al que se ven sometidas las tradiciones de las comunidades de los pueblos del Atlántico en Colombia.

Manada de Burros
Pital de Megua Atlántico
Impresión Giclée
102 x 68 cm
4/5

2016

Burrito Corcoveón
Pital de Megua Atlántico
Impresión Giclée
102 x 68 cm
2/5

2016

Crio
Pital de Megua Atlántico
Impresión Giclée
102 x 68 cm
2/5
2016

Paisaje Burros Corcoveón
Impresión Giclée
96 x 66 cm
1/3

2016

Paisaje Cultural Barranquilla
Impresión Giclée
96 x 66 cm
1/3

2016

Izquierda:
Vigía,
Burros Corcoveones
Impresión Giclée
66 X 96 cm
1/5

2016

Cerditos Chaplin
Galapa Atlántico
Impresión Giclée
96 X 66 cm
3/5

Fantasma Chaplin

Galapa Atlántico
Impresión Giclée
50 x 74 cm
2/9

2014

Izquierda:

Cerdita Chaplin

Galapa Atlántico
Impresión Giclée
50 x 74 cm
2/9

2014

Matrona Chaplin
Galapa Atlántico
Impresión Giclée
96 X 66 cm
2/5

2014

BOGOTÁ NO TIENE CARNAVAL

Un intento por superar la tuza Post-
Carnavalera en Bogotá

Joselito Se Lleva Por Dentro

Bogotá

Impresión Giclée

70 x 52 cm

3/9

2016

Cule Frío
Bogotá
Impresión Giclée
70 X 52 cm
3/9

2014

¡Qué Peligro!
Bogotá
Impresión Giclée
70 X 52 cm
2/9

2016

Ausencia De Pechicho

Bogotá
Impresión Giclée
70 X 52 cm
1/9

2016

Plácido Domingo
Bogotá
Impresión Giclée
70 X 52 cm
1/9

2016

Ausencia De Movimiento

Bogotá
Impresión Giclée
70 X 52 cm
1/9

2016

ESPÍRITUS EFÍMEROS

Acciones de conciencia temporal.

Los materiales hablan sobre las tradiciones. Estos personajes están contruidos con espuma de carnaval, un elemento recurrente en las noches de Barranquilla que da forma a todo tipo de figuras y personajes en los cuerpos de los bailarines desprevenidos.

Esta serie crea a partir de construcciones básicas personajes efímeros que, con suerte, tendrán 2 minutos de vida, ratificando la heterogeneidad existencial de las prácticas espirituales y la naturaleza efímera de la transformación.

Garabato (Detalle)

La Diablera, Puerto Colombia, Atlántico

Impresión Giclée

Torito
La Diablera,
Puerto Colombia Atlántico
Impresión Giclée
87 X 60 cm
1/5

Carioca
La Diablera,
Puerto Colombia Atlántico
Impresión Giclée
87 X 60 cm
1/5

Divertida
La Diablera,
Puerto Colombia Atlántico
Impresión Giclée
87 X 60 cm
1/5

2017

Rey Momo
Nueva Venecia,
Magdalena
Impresión Giclée
87 X 60 cm
1/5

2017

EMBODYING LANDSCAPES

An approach to the natural spirit of the carnival

This is an approach and empowerment of nature within the framework of the Carnival of Barranquilla. Through a series of characters created with elements of the ecosystem, the artist reinserts from the performance the concepts present in his work that arise from the carnival, to the Barranquilleros spectators. The gallery is on one side, and it is the street, (where the tradition is lived), the artistic exhibition space.

El Semillero Africano
Batalla de Flores
Impresión Glicée
68 x 42.5 cm
1/3

2019

El Dorado (Auto retrato)
Batalla de Flores
Impresión Glicée
68 x 42.5 cm
1/3

2022

Padre Montes
Impresión Giclée
70 x 70 cm

2019

MEDIAUM

Los Diablos de Cuajinicuilapa Guerrero

I arrived at the Costa Chica of Guerrero in Mexico, seeking a connection between masks and the afterlife. The devils of Cuajinicuilapa serve as the link between the world of the living and the dead. On the day when all Mexican families await the arrival of those who have departed, the devils, acting as mediums, awaken the sleeping with their stomping and guide them with their dance on the journey from the cemetery to the homes of their loved ones; first come the souls of the children, and on the second day, it's the time for the adults.

The mask in the most significant Afro-Mexican tradition is our bridge between past and present, a vehicle that connects us to the other world, celebrating and dancing it from the power of disappearance.

Lider en los dos mundos
Cuajinuquilapa, Guerrero MX
Impresión Giclée
2018

Maestro de la desaparición
Cuajinuquilapa, Guerrero MX
Impresión Giclée
96 X 66 cm
1/3

2016

Medium
Cuajinuquilapa, Guerrero MX

Instalación
Impresión Giclée, Cactus, Crin
de caballo, Elementos óseos de
animales, Acrílico.
Dimensiones Variables

2018

Maestro de la desaparición
Cuajinuquílapa, Guerrero MX
Impresión Giclée
96 X 66 cm
1/3

Medium
Cuajinuquilapa, Guerrero MX
Instalación
Hojilla de oro, Restos óseos de
animales, acrílico, Impresión
Giclée, Planta

2018

OBURONI
FANCY DRESS
FESTIVAL WINNEBA
GHANA

Fisherman
Winneba, Ghana
Impresión Giclée
108 X 73 cm
1/3

2019

Name, shame and jail

Winneba, Ghana

Impresión Giclée

108 X 73 cm

1/3

2019

Tummus. Los reveldes
Winneba, Ghana
Impresión Giclée
108 X 73 cm
1/3

Dos generaciones enmascaradas
Takoradi, Ghana
Impresión Giclée
108 X 73 cm
1/3

2019

EN BUSQUEDA DE LA LUZ

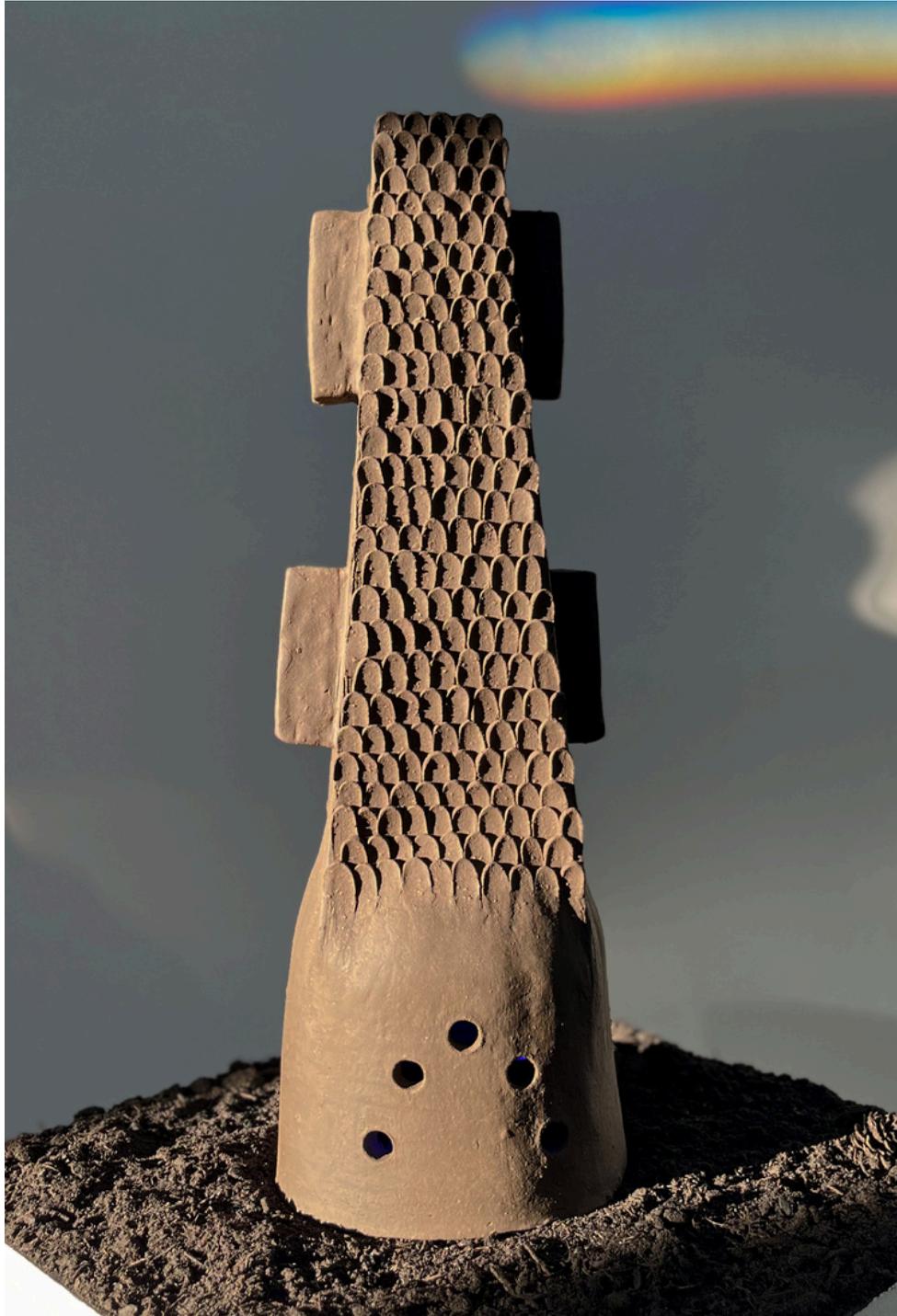
Después de la exposición sobre el vacío que presenté durante el invierno de 2021 en Alemania, junto con la artista ucraniana Anissia Affeck, en medio de un período muy oscuro dentro de mí, regresé a Bogotá con la necesidad de escapar de la ciudad y vivir en un lugar más tranquilo.

Por una extraña coincidencia, tuve la oportunidad de mudarme a una casa a una hora y media de Bogotá, construida en medio de uno de mis ecosistemas tropicales favoritos, el Bosque de Niebla Montano Tropical.

Allí, rodeado de un exuberante jardín, me dediqué a entender qué necesitaba para salir de la oscuridad que estaba experimentando. Volqué toda mi energía y tiempo en la arcilla, creando hojas, frutas y flores que uso en la confección de mis trajes, esta vez sobre una serie de guardianes, faros y objetos de cerámica que contienen luz en su interior.

En cada una de sus hojas, están presentes mis conversaciones con el Bosque de Niebla.

My dear Ceiba
Earthenware Ceramic
and candles

2023

**Landero The Light
Keeper.**
Earthenware
Ceramic and
candles

2023

clée

LOS HIJOS DE ILU

Bajo la superficie de las fronteras digitales, han emergido 'Los Hijos de ILU'. Una comunidad de #HackersEspirituales que celebra anualmente los viajes hacia nuevas dimensiones del espíritu.

"Los Hijos de ILU" se desplazan velozmente por las calles, traficando talismanes, amuletos y exvotos que, como llaves, abren las puertas a nuevas dimensiones para aquellos que los invocan. Los hogares que visitan preparan un altar con tabaco, té herbales esotéricos y un trago doble del mejor mezcal, churro o ñeque producido en la zona. Nadie quiere tener un #CoyoteEspiritual aburrido o enfadado en casa. A su llegada, a veces los espíritus rosados se sientan a la mesa y comen los aperitivos dispuestos para ellos; otras veces toman asiento, encienden su tabaco y, sin dudar, lanzan sus hechizos.

El gran Marcia Alegría

Impresión Giclée

132 x 32 cm

1/50

2024

No hay viaje sin intercambio. "Los Hijos de ILLU" no aceptan nuevos talismanes, amuletos o exvotos. Si deseas una llave segura, debes ofrecer una que tú o tus ancestros hayan utilizado previamente para bailar en otra dimensión. Algunos años, llaves perdidas de tiempos antiguos reaparecen, llaves que habían estado perdidas o custodiadas por familias ancestrales de viajeros. Nunca se sabe hasta dónde llegarán los viajes de cada temporada.

Los #CoyotesEspirituales dejan una parte de sí mismos en cada viaje, pero los rastros de todas sus aventuras y los paisajes permanecen en sus cuerpos.

Musa Paradisiaca
Impresión Giclée

Ed 100 x 100 cm
1/3 + 2PA

Ed 50 x 50 cm
1/5 + 1PA

2024

Winneba
Impresión Giclée

Ed 100 x 100 cm
1/3 + 2PA

Ed 50 x 50 cm
1/5 + 1PA

2024

Izquierda:

Poncho en el centro
Impresión Giclée

Ed 100 x 100 cm
1/3 + 2PA

Ed 50 x 50 cm
1/5 + 1PA

2024

Nuquí
Impresión Giclée

Ed 100 x 100 cm
1/3 + 2PA

Ed 50 x 50 cm
1/5 + 1PA

2024

Izquierda:

Chachío
Impresión Giclée

Ed 100 x 100 cm
1/3 + 2PA

Ed 50 x 50 cm
1/5 + 1PA

2024

Kahu
Impresión Giclée

Ed 100 x 100 cm
1/3 + 2PA

Ed 50 x 50 cm
1/5 + 1PA

2024

INVISIBLE SUITS

¿Alguna vez has caminado dentro de una escultura por las calles de una ciudad?

La invisibilidad es el poder que entregan las vestimentas monstruosas, estas esculturas móviles son un vehículo hacia el anonimato y la desaparición. Un viaje hacia el interior, que permite conectar con los deseos profundos, las intuiciones y la libertad. Desaparecer es el sueño de la imagen un deseo de ser parte de nuevo de la colectividad.

Monstruo Rosa

Escultura Móvil
Textiles, Trapillo, Lona y
Acrílico
2020

Monstruo Rosa
Escultura Móvil
Textiles, Trapillo, Lona
y Acrílico

2020

A COLLECTIVE CHUMBE

The "Chumbe" is a woven element traditionally crafted by women that holds the history of the Ingá communities in Putumayo, Colombia.

A collective "Chumbe" serves as a mobile device that was created through a series of workshops focused on experimental narratives, this device gathers, through texts, drawings, masks, and oral narratives, the perceptions of what evil represents for the youth of the indigenous communities Awa, Siona, Inga, Quillasinga, and Kamentzá. Additionally, it documents a series of resistance strategies through which these communities have managed to overcome it.

The Walking Mountain
Performance in public space
Cologne, Germany
2023

The Walking Mountain
Performance in public space
Cologne, Germany
2023

INVISIBLE LANDSCAPES

Is a series of artistic actions and discussions promoted by the Colombian artist Camilo Pachón, in collaboration with the Wayúu social leader Jakeline Romero Epiayú and Temporary Gallery in Cologne.

This initiative focuses on exploring the physical and spiritual impact of the increasing coal extraction in the territories of the Wayúu indigenous people in northern Colombia, driven by the rise in exports to Germany, as well as the application of similar principles and practices in the wind energy projects that the Colombian government's energy transition intends to establish in their sacred lands.

We recognize the significance of the collective and spiritual struggles occurring in sacred territories of indigenous communities worldwide and emphasize the fundamental role of their voices in seeking solutions to the current climate crisis.

El oscuro hoyo negro

Digital print, cotton fabric

Variable dimensions

2023

The dark spirit of The Coal
Conversation in ATM Gallery Berlin
2023

Over a period of two weeks, Jakeline and Camilo engaged in a series of discussions with various organizations, conducted interviews, and participated in conversation at institutions such as the Institute for Technology and Resources Management in the Tropics and Subtropics (ITT), culminating in the collective performance "The Walking Mountain".

Focuses on creating spaces that amplify the voices of communities, fostering critical reflection through imagery that supports the political actions of civil society. In the local artistic context, he emphasizes the crucial importance of involving key actors from the affected communities.

Otra Pietá
Digital print, cotton fabric
Variable dimensions
2023

THE WALKING MOUNTAIN

This performance emerges as a result of the initial encounter with the actions within the "Invisible Landscapes" project, in the investigative process conducted by Pachón in La Guajira, Colombia. It was based on the creation of a large stone resembling a piece of coal, carried by several individuals, and also traversed the downtown area of the city of Cologne.

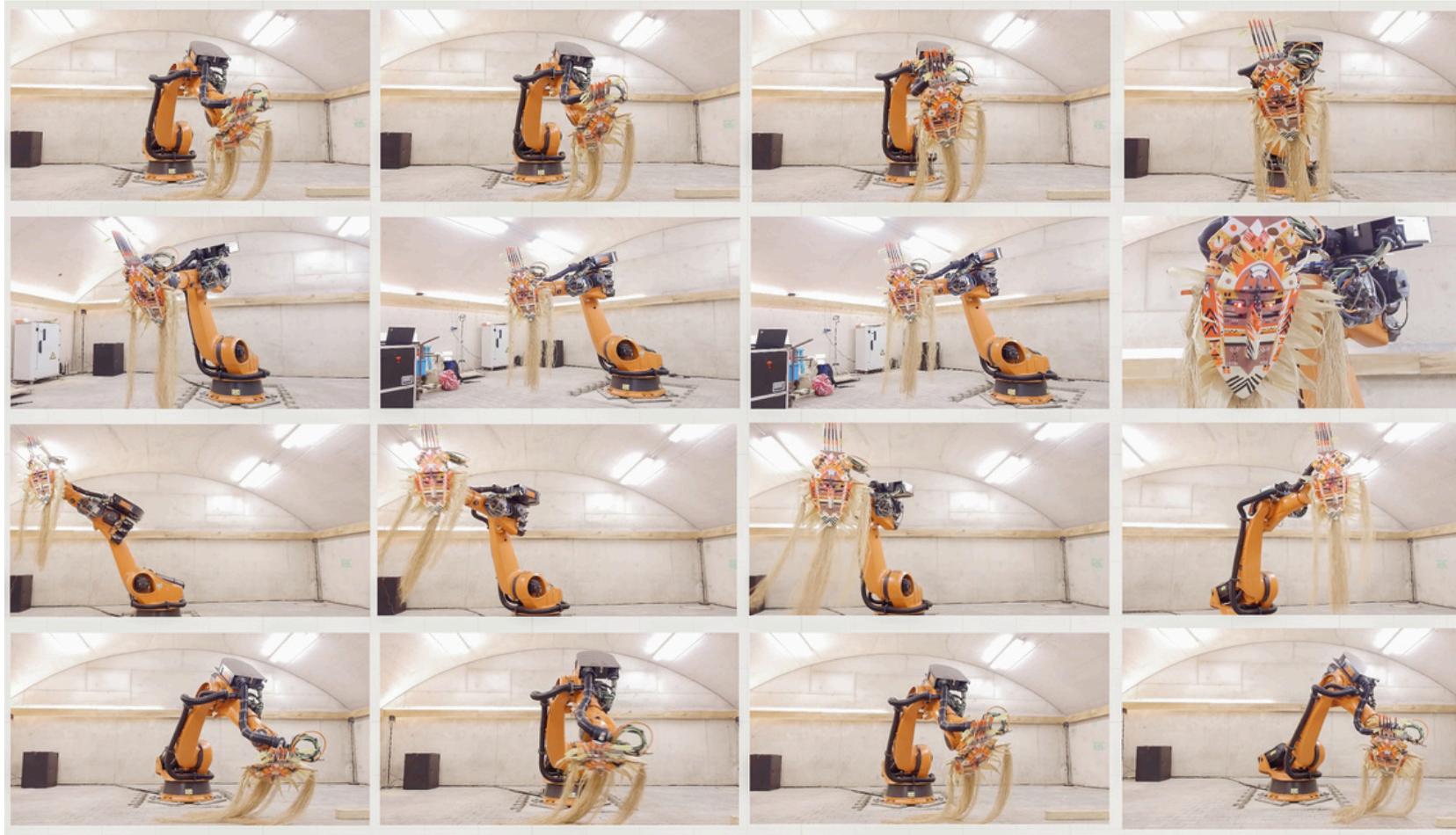

The Walking Mountain
Cologne, Germany
Performance in public space
2023

INVISIBLE LANDSCAPES

With Jumu Monster, Ana Cardenas y Friedrich Boell

"Saakhelu Hack" is a collective and interdisciplinary work in which Pachón, together with Berlin-based artist Jumu Monster, performer Ana María Contreras based in Bogotá, and digital artist Friedrich Boell in Cologne, translates the ritual practices of masks, the language of the body, and code into a contemporary ritual. In this performance, KUKA, the flagship industrial robot of the German industry and the technologies of contemporary extractivist civilization, pay homage to nature, the power of the mask in its territory, and communities like NASA worldwide that resist the global development model and protect the spiritual connection between humans and their ecosystems.

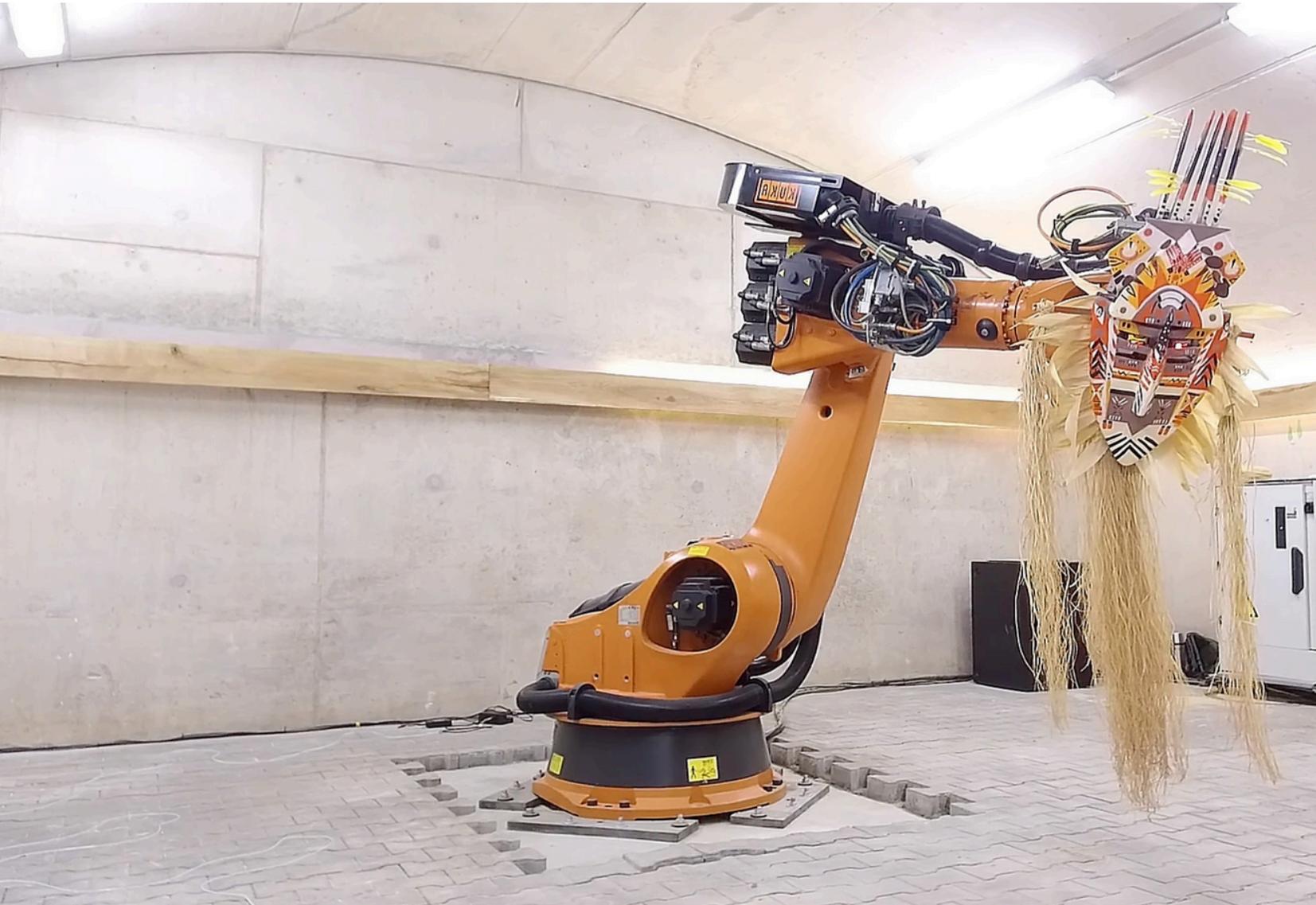
Is a dialogue between man and machine, spirituality and materiality, nature and its minerals, metal and the invisible, subject and object. It is a collective exercise of creation and thought that confronts the distancing and individuality of our times.

El oscuro hoyo negro

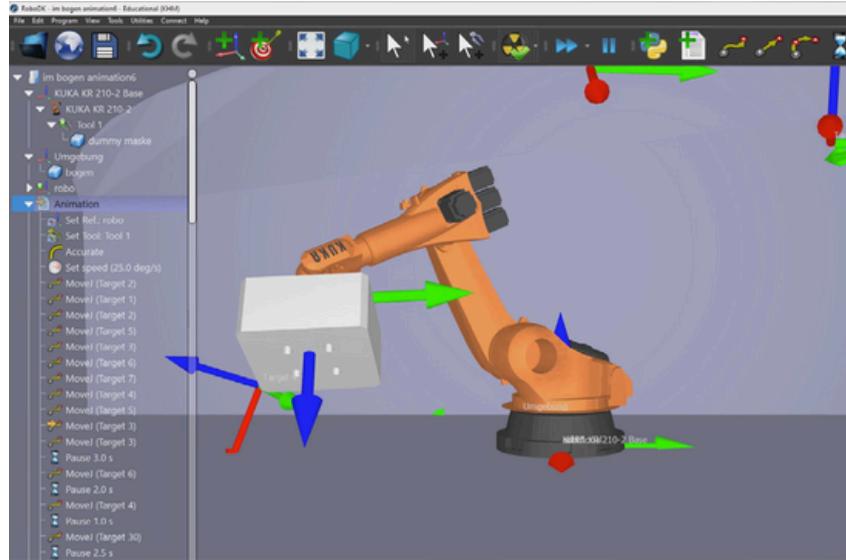
Digital print, cotton fabric

Variable dimensions

2023

Performance
Cologne Germany
2020

EXVOTOS

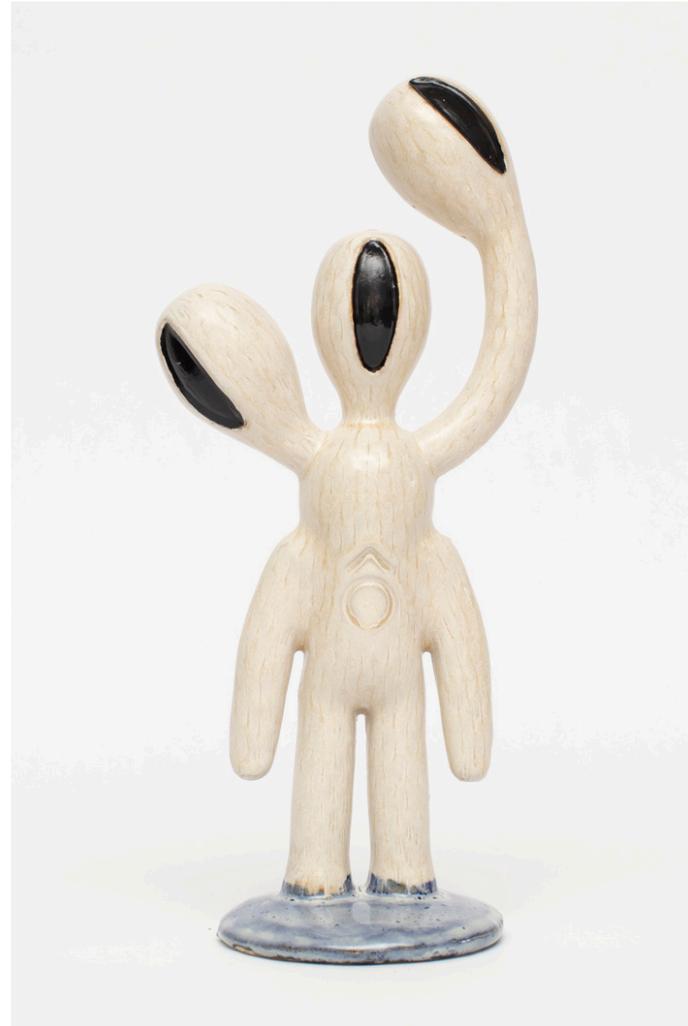
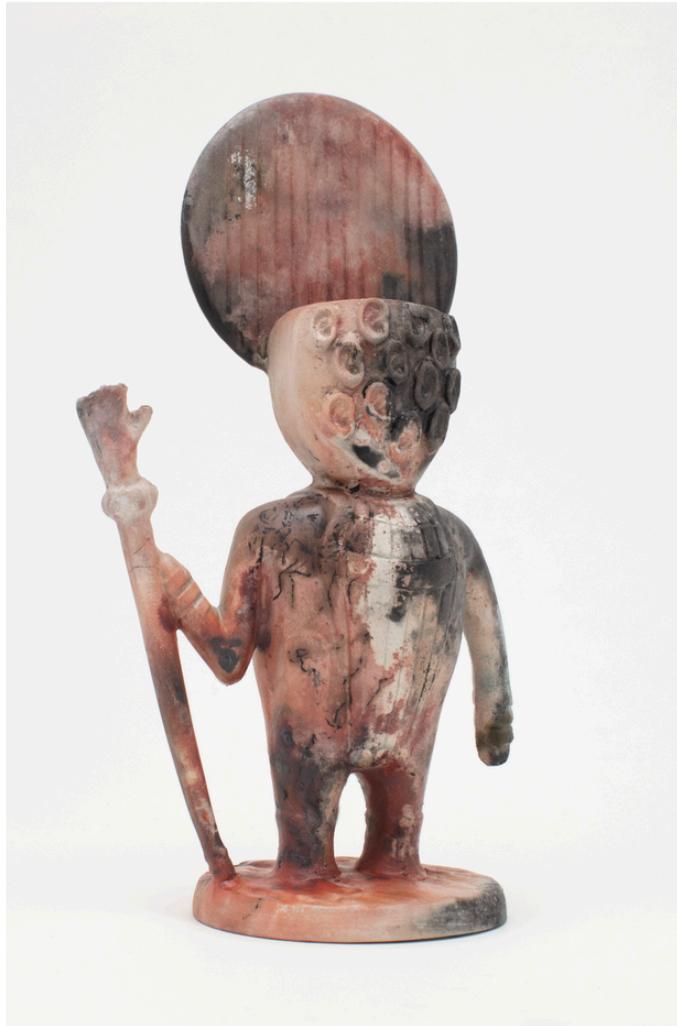
From the depths of digital mud and 3D spiritist modeling, emerges a series of magical objects that evoke the metaphysical powers of entities that levitate around life, community processes, and the work of Colombian artist Camilo Pachón.

These sculptures materialize the social, cultural, and spiritual implications of disguise and carnival, opening a space on the improvised altars of their guardians, created for morning rituals, spiritual dance practices, and the worship of subjective deities.

Each object is burned and metaphysically charged with a combination of esoteric plants commonly used by traditional herbalists from the Samper Mendoza nighttime market in Bogotá, to open paths, attract abundance, love, and protection.

ILU - "The Ghost of Ego"
StonewareCeramic,
2021-2023

StonewareCeramic,
2021 -2023

StonewareCeramic,
2021 -2023

EMPTINESS

I woke up and looked around, it was still there, exactly where I left it last night."

Part of : I have you under my skin
due exhibition with Anisia Affek at Stiftung
Kuenstlerdorf

Soul of Monkey.
Stiftung Künstlerdorf
Schöppingen, Germany

2021

